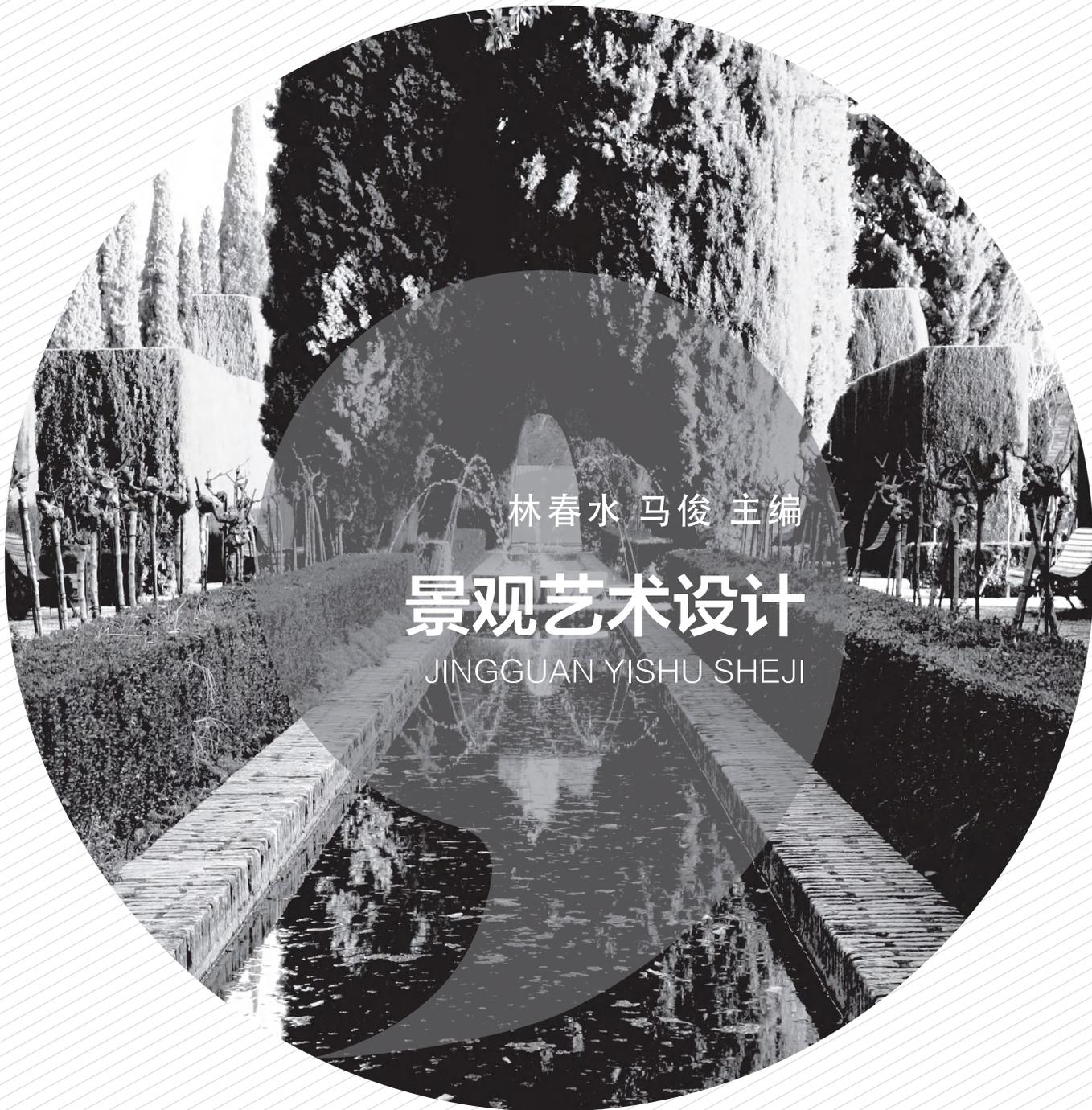

林家阳 总主编

林春水 马俊 主编

景观艺术设计

JINGGUAN YISHU SHEJI

副主编 施济光 石璐

 中国美术学院出版社

责任编辑：刘 炜
图书制作：宏图文化
特约编辑：宋俊美
艺术顾问：林家阳
装帧设计：张熾雯
责任校对：杨轩飞
责任印制：张荣胜

图书在版编目 (CIP) 数据

景观艺术设计 / 林春水, 马俊主编. —杭州: 中国美术学院出版社, 2019.8 (2023.10 重印)
(高等院校艺术设计专业精品系列丛书)
ISBN 978-7-5503-1920-2

I . ①景… II . ①林… ②马… III . ①景观设计—高等学校—教材 IV . ① TU983

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 068515 号

景观艺术设计

林春水 马俊 主编

出品人：祝平凡
出版发行：中国美术学院出版社
地 址：中国·杭州南山路 218 号 / 邮政编码：310002
网 址：<http://www.caapress.com>
经 销：全国新华书店
制版印刷：北京荣玉印刷有限公司
版 次：2019 年 8 月第 1 版
印 次：2023 年 10 月第 4 次印刷
印 张：15
开 本：889 mm × 1194 mm 1/16
字 数：441 千
图 数：461 幅
印 数：11001 — 16000
书 号：ISBN 978-7-5503-1920-2
定 价：75.00 元

版权所有·违者必究

序 言

FOREWORD

专业——高校根据社会的专业分工而设立的学业类别，是知识学习的边界。一个人要想把本专业的知识学精学通，需要有对专业的高度认识和对知识的熟练掌握。只有做到熟悉学习方法和路径，才能做到一通百通。在科技高速发展的今天，我们强调学科交叉、多才多艺，强调每个人都应该树立无边界学习的理念，即“进校前有专业，进校后要通学”。平面（视觉设计）、立体（产品和工业设计）、空间（室内、建筑、景观）、时尚（服饰、数字媒体）的交叉，只是同类专业的互补，而文、理、艺的交叉才能培养出全面发展的人才。

课程——学校专业教学的科目，包含专业的主体精神，是知识的具体体现。课程的合理性为个人专业知识的建构和实践能力的培养打下了良好基础。美国著名课程与教育专家格兰特·威金斯（Grant Wiggins）提出的“追求理解的教学设计（UbD）”理论，以及在课程体系中的“逆向设计法”，避开了教学设计中的聚焦活动和知识灌输这两大误区，致力于发掘大概念，帮助学生获得持久、可迁移的理解能力，而不是学了却不会用的知识。

该理论被广泛应用于美国大、中、小学的教育课程体系设计中，为人才培养目标进行课程体系的应用技能设计，以证明学生实现了预期的目标。一个好的专业须有课程知识能量的支撑。为什么教育部首先亮红灯的是动画专业？因为该专业的课程结构设置不合理，导致了学生知识的缺失，继而影响了他们的就业与发展。

教材——课程的意志体现并支撑着课程教学。“工欲善其事，必先利其器”，教材是教学最重要的元素，其优劣决定着教学效率的高低。直接影响教学效率的因素有三：一是教师的专业素养，二是教学的配套设施，三是教材的选择。其中，最具有提升空间的就是教材。好的教材，不仅能够使教师在教学过程中有行云流水般的顺畅感，更能确保学生在有限的时间内学到真东西，达到学习目标，让教学事半功倍。

好的教材应具备三种特质：一是课程知识点的科学性；二是教学案例、作业程序的合理性，让学生能创意出好的作品；三是突破纸质教材成本和页数的局限性，通过“相关信息”“相关链接”等拓展内容使学生得到无限的知识与信息。这些特质虽简单却包含着无限的知识能量。

教育部部长陈宝生先生、高教司司长吴岩先生在2018年11月1日的“教育部高等学校教学指导委员会成立大会”上强调了教育重心要重新回归到本科教学上来，并把教材视为教学质量中最为重要的环节。正是在这样的语境下，本套教材实现了教学精神的回归。

教育部高等学校
设计类专业教学指导委员会副主任
同济大学教授 / 博导 林家阳
2018年12月

前言

PREFACE

文化是一个国家、一个民族的灵魂，文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。当代设计艺术思潮正在成为国人不断实现美好生活的巨大思想力量。景观艺术设计既改变了现在，又创造着未来。一方面，中共十九大提出的“加快城镇化建设”“美丽乡村”计划的宏伟蓝图，为景观艺术设计专业的发展描绘了美好的前景，同时，伴随着新型城市化进程的加快和城市面积的不断扩大以及旧城区的不断改扩建，公共空间景观艺术环境的创造及其品质的提高，成了改善城市生活质量、提升城市整体形象的重中之重，社会对景观艺术设计的需求从来没有如此迫切过；另一方面，新媒体及5G网络的应用与普及对社会与文化产生了重要影响，导致设计的对象、内涵和外延乃至设计的方法论都产生了重大变化。人类对生态景观持续发展和自然环境保护的关注，使得多元文化等社会问题与社会伦理进入了设计的视野，景观艺术设计需基于不同学科间的融合才能解决相关设计问题，走向综合成了其未来发展的一种必然态势和方向。

就景观艺术设计而言，它具有感性与理性的双重属性。科学的价值在于发现，艺术的价值在于创造，现代景观艺术则是科学与艺术交织的产物。“感性”的营造具有浪漫主义色彩，“理性”则更注重逻辑关系的生成，使其设计成果具有说服力与逻辑性。现代景观设计中的“理性精神”集中在两个方面：其一，对客观环境的研究，强调尊重规律，寻求设计的依据；其二，对于设计理念的表达应合乎逻辑。“感性”始终充盈着景观环境，景观师表现思想的中介是景观环境，具象、可感知并符合形式美的规律是景观环境空间特征的共性；反之，没有感性的支撑，景观艺术则可能归于堆砌。现代景观设计需要把握住理性与感性的尺度，妥善解决必然性（理性）与或然性（感性）的关系。当代景观艺术设计更强调“逻辑关系”，这种建立在理性评价与分析基础上的设计构思与表达过程，是可以描述与传授的，这与传统的依赖于直觉与经验的景观园林设计有着本质的区别。

基于以上思想，本书的写作理念：一是在强调融合其他艺术设计学科独特研究成果与方法的基础上突出分析与研究的主导性，即从设计艺术学的视角、以环境艺术设计的方法来探讨解决城市景观环境设计中的相关问题；二是从宏观上体现“系统性”和“整体性”的全面思考，注重研究成果与观点的有效性与启发性，不苛求写作内容的全面和完整。

受到编写时间、本人知识面及各种因素的限制，书中难免存在错误和不当之处，恳请广大读者批评指正。希望本书能对关注景观艺术设计及其教学活动的专业人士，以及本专业学生较全面地认知景观艺术设计的学习内容提供些许帮助。

此外，本书作者还为广大一线教师提供了服务于本书的教学资源库，有需要者可致电 010-60206144 或发邮件至 2033489814@qq.com 索取。

编者

课程计划

CURRICULAR PLAN

章 名	章节内容	课时分配	
第一章 景观艺术设计综述	第一节 景观艺术设计的内涵	2	14
	第二节 景观艺术设计的历史源流与发展	3	
	第三节 景观艺术设计的构成要素及其特征	4	
	第四节 景观艺术设计的方法论	5	
第二章 景观艺术设计项目实训	第一节 项目训练一——城市街道景观设计	12	36
	第二节 项目训练二——城市广场景观设计	12	
	第三节 项目训练三——城市公园景观设计	12	
第三章 景观艺术设计作品赏析	第一节 中国景观艺术设计	1	7
	第二节 日本景观艺术设计	1	
	第三节 英国景观艺术设计	1	
	第四节 德国景观艺术设计	1	
	第五节 法国景观艺术设计	1	
	第六节 瑞典、挪威和丹麦景观艺术设计	1	
	第七节 美国景观艺术设计	1	

目 录

CONTENTS

第一章 景观艺术设计综述	1
第一节 景观艺术设计的内涵	2
一、景观艺术设计的社会功能	2
二、景观艺术设计的概念	3
三、景观艺术设计学科的职业化和专业性	4
四、景观艺术设计的分类	5
第二节 景观艺术设计的历史源流与发展	7
一、景观中的绘画、雕塑、建筑、规划、园林	7
二、景观艺术与人文环境设计	9
三、景观艺术与人的行为心理	11
第三节 景观艺术设计的构成要素及其特征	15
一、景观艺术设计的学科理论要素构成	15
二、景观艺术设计的自然要素构成	17
三、景观艺术设计的人文要素构成	20
四、景观艺术设计的生态要素构成	23
第四节 景观艺术设计的方法论	26
一、景观艺术设计的场地景观设计	26
二、景观艺术设计的空间规划与组织	27
三、景观艺术设计的调查、评价体系	36
四、景观艺术设计的人性心理环境	40
五、景观艺术设计的可持续设计方法	41
六、景观艺术设计的文化多样性	42
第二章 景观艺术设计项目实训	47
第一节 项目训练一 —— 城市街道景观设计	48
一、课程概况	48
二、案例分析	49
1. 具有代表性的设计师作品	49
2. 具有代表性的学生作品	53

三、	知识点	59
1.	城市街道景观概述	59
2.	城市街道的空间、行为、场所	69
3.	城市街道景观的空间组合	71
4.	城市街道景观构成设计	74
四、	训练程序	82
五、	相关网站及信息链接	84
第二节	项目训练二 —— 城市广场景观设计	86
一、	课程概况	86
二、	案例分析	86
1.	具有代表性的设计师作品	86
2.	具有代表性的学生创意作品	97
三、	知识点	104
1.	城市广场的起源、定义与分类	104
2.	城市广场的发展背景及其设计趋势	110
3.	城市广场设计的基本原则	114
四、	训练程序	121
五、	相关网站及信息链接	123
第三节	项目训练三 —— 城市公园景观设计	126
一、	课程概况	126
二、	案例分析	126
1.	具有代表性的设计师作品	126
2.	具有代表性的学生创意作品	139
三、	知识点	145
1.	城市公园概论	145
2.	城市公园景观规划设计理论	148
3.	城市公园规划设计方法	165
四、	训练程序	166
五、	相关网站及信息链接	169
第三章	景观艺术设计作品赏析	171
第一节	中国景观艺术设计	172
一、	南京汤山国家地质公园景观设计	172
二、	北七家科技城居住区景观设计	174

	三、北京雁栖湖范崎路景观步道设计	177
	四、北京大兴公园 II 期景观设计	179
第二节	日本景观艺术设计	182
	一、银座东急广场景观设计	182
	二、涉谷 MODI 景观设计	184
	三、Cascade harajuku (花色原宿)	186
第三节	英国景观艺术设计	188
	一、天使广场景观设计	188
	二、英国诺森比亚大学校园景观设计	190
	三、英国 Jubilee 广场景观设计	192
第四节	德国景观艺术设计	194
	一、德国莫阿比特监狱历史公园景观设计	194
	二、德国科隆车站广场景观设计	196
	三、德国诺伊梅尔伯布林根 (Neue Meile Boblingen) 街区的改造	197
第五节	法国景观艺术设计	199
	一、巴黎塞格甘斯堡公园景观设计	199
	二、法国肖松社区公园景观设计	201
	三、法国格拉西斯公园 (Parc des Glacis) 历史纪念景观设计	203
第六节	瑞典、挪威和丹麦景观艺术设计	206
	一、瑞典圣约翰尼斯教堂 (St. Johannes plan) 广场景观设计	206
	二、挪威漂浮公园景观设计	208
	三、丹麦以色列广场景观设计	210
第七节	美国景观艺术设计	212
	一、纽约佩利公园景观设计	212
	二、美国圣安东尼奥 (San Antonio) 滨河步行街景观设计	213
	三、莱斯大学布洛斯坦馆广场景观设计	214
	四、美国“9·11”纪念广场景观设计	216
	五、美国曼哈顿市中心第一潘广场景观设计	218
附录一	景观规划设计专业英语词汇	221
附录二	景观规划设计专业网站	224
参考文献	226
后记	228

第一章 景观艺术设计综述

第一节 景观艺术设计的内涵

第二节 景观艺术设计的历史源流与发展

第三节 景观艺术设计的构成要素及其特征

第四节 景观艺术设计的方法论

第一章 景观艺术设计综述

本章概述

本章第一节介绍了景观艺术设计的社会功能、概念、职业化和专业性与分类,使学生从理论上建立起对景观艺术设计的初步认识。第二节通过介绍景观艺术设计在其发展过程中与城市规划、建筑设计、人文环境、人的行为心理之间的互动关系,向读者展示了它的历史源流与发展过程。第三节对景观艺术设计的构成要素及其特征中的不同学科理论——自然、人文、生态要素进行了详细讲解,阐明了本设计学科的学习要素分布。第四节介绍了景观艺术设计的方法论,使学生从专业角度掌握景观艺术设计的场地景观设计,空间规划与组织,调查、评价体系,人性心理环境等基本理论。

学习目标

首先,使学生建立起对景观艺术概念的基本认识,明确景观艺术设计的基本理论概念、学科定位、专业定位、学科分类,并对景观艺术设计学的发展历史及其与绘画、雕塑、建筑、规划、园林、人类行为学及心理学多元学科构成体系有一个初步了解。其次,使学生建立起对景观艺术设计构成要素及其特征的基本认识,明确景观艺术设计学科体系中的自然要素构成、人文要素构成、生态要素构成等的设计思维方法和应用手段。最后,使学生建立起对景观艺术设计方法论的基本认知,理解并掌握景观设计学中的场地分析、场地设计的规划与组织,掌握调查、评价体系,人性心理环境和景观艺术设计的可持续发展方法等基础设计方法和手段。

第一节 景观艺术设计的内涵

一、景观艺术设计的社会功能

“景观”(Landscape)一词的原意是指“风景”,是地理学上的一个名词,并在描绘自然景色的文学作品中被广泛运用。在西方,早在希伯来文本的《圣经》旧约全书中,它就被用来描绘耶路撒冷的绮丽景色。在这里,它的含义与汉语中的“风景”“景色”或“景致”有着相似之处,属于视觉美学范畴的概念。在汉语中,“景观”也有“景色”的意思,但因为在我国艺术史上,“景观”一词与中国山水画和中国园林艺术密切相关,因此也就包含了更为丰富的内涵。从中国山水画和园林艺术中

对景观一词的运用,我们可以看到汉语“景观”与西方“景观”的差别。在中国传统山水画和园林艺术中,“景观”带有较多的人为因素。根据汉语词义,“景观”也可以理解为“景”与“观”的统一体。“景”是指在环境中存在的事物,如平常我们所说的景物、景色、风景等;而“观”主要指的是人对于“景”的各种主观感受,比如通常所说的观察、观赏、观光等词语的含义。无论在西文还是中文中,景观都是具有观赏、审美价值的景物,这种美既包括艺术审美价值,又具观赏、休闲价值(图 1-1-1)。

图1-1-1 伦敦戴安娜纪念公园

随着人类文明的不断发展和全球城市化的进一步扩展，环境问题已经成为全球关注的焦点。景观艺术设计作为解决人与环境诸多矛盾的途径之一，得到了社会各界的热烈追捧和重视。景观艺术设计的含义已经从“风景”“景色”这种以审美为主要认知层面的理解，逐步走向对土地规划、生态规划、城市规划和建筑设计与区域规划设计等进行调查、整理、保护、利用与管理的融合，成为集社会、地理、自然、科学、现代科技和艺术等多学科知识于一体的新学科（图 1-1-2）。

图1-1-2 东京迪士尼广场景观

二、景观艺术设计的概念

1. 广义的景观设计概念

景观是一个由地理圈、生物圈和人类文化圈共同作用而成的集合体。它涉及自然科学、人文科学、艺术等众多学科，包括地理、生态、园林、建筑、文化、艺术、哲学、美学等多个方面。由于景观设计学是一门预测人类社会未来发展方向、指导人们行为的学科，因此，它要求人们跨越学科的界限以及惯常的思维模式，建立与其他领域融合的共同思想基础。在综合各个学科景观概念的基础上，设计师要更好地将其应用于人居环境规划、城市规划、建筑设计与生活场所规划等方面，以提升城市的生态保障、功能需求和文化审美品质，保护人类和自然之间的生态平衡。

基于专业和出发角度的不同，目前人们对于景观的解释尚存在一定的差异，这也为我们从多角度分析和认识景观提供了更多的途径。从广义的层面上看，无论是园林规划师、城市规划师，还是艺术家、生态学家、地理学家、心理学家等，他们对景观的解释都有着符合各自专业范畴的理论体系。例如，园林规划学中的景观是指具有审美特征的自然和人工的地表景色，意同风光、景色、风景；自然地理学中的景观是指一定区域内由地形、地貌、土壤、水体、植物和动物等所构成的综合体；景观生态学中的景观是指由相互作用的拼块或生态系统组成的、以相似的形式重复出现的一个空间异质性区域，是具有分类含义的自然综合体（图 1-1-3）；等等。

图1-1-3 瑞典乌默尔大学的校园景观

广义的景观设计，是一门运用自然科学和人文艺术来协调、管理人与土地以及土地上的物体和空间关系的学科。它通过对相关土地及一切人类户外空间做科学的调查、分析、整理和评价，进行区域规划、城市规划、建筑设计、生活场所设计及管理，来找到规划设计问题的解决方案和解决途径，并监理规划设计的实施，从而保持自然生态与人类生存环境的平衡和可持续发展。

由于面对的主题内容、功能性质、解决途径、区域大小、空间特性等问题不同，景观设计学设置了景观规划（Landscape Planning）和景观设计（Landscape Design）两个专业方向。景观规划是针对大的区域和空间，基于对自然及其人文过程的认识来协调人与自然关系的过程，即选择最合适的土地来规划实施与之相适应的项目；而景观设计则是对其各项任务找到具体的实施途径。

2. 狭义的景观设计概念

狭义的景观设计，是指设计者对特定场地进行的有意识的创造行为。它可以在某一区域内，利用地形、建筑、水体和植物以及公共设施等景观元素，创造出由使用功能、形态、形式因素构成的具有一定社会文化内涵与审美价值的景物综合体。比如城市公园、街区公共空间、滨水区域、小区景观设计等。景观设计是综合了建筑、雕塑、绿化等诸多要素所进行的外部空间的环境设计，其要求或标准会随着时代的变迁而产生变化，以适应所处时代的科学技术发展水平以及人们审美观念趣味的变化。同时，科技的发展、新材料的出现等因素也会赋予景观设计新的内容（图 1-1-4）。

三、景观艺术设计学科的职业化和专业性

景观艺术设计是指设计师利用水体、地形、建筑、植物等物质手段，依据使用者的心理模式及其行为特征，并结合具体的环境特点，对拟利用地进行改造或调整，创造出特定的、满足一定人群交往、生活、工作、审美需求的户外空间场所。景观艺术设计的工作内容有别于城市规划、建筑设计、

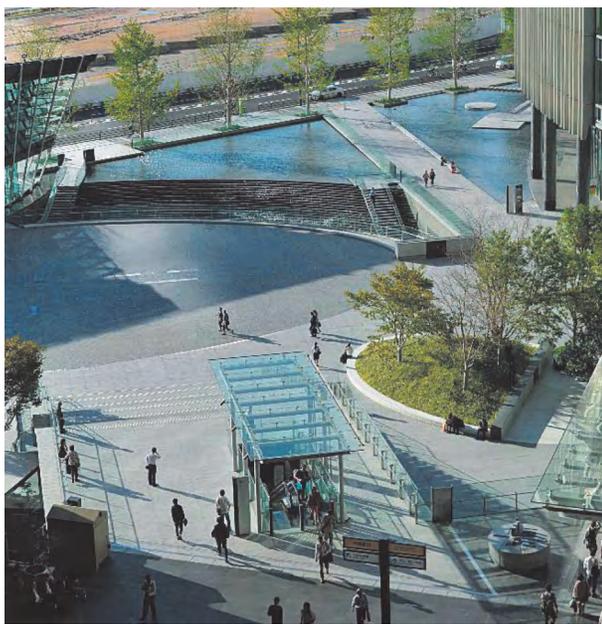

图1-1-4 新大阪站“光荣的广场”景观设计

园林设计乃至人们常说的大地景观艺术设计，但又与其有着千丝万缕的联系。

城市规划是指在一定时期内，依据城市的经济和社会发展目标及其发展的具体条件，利用空间布局以及各项建设对城市土地及其空间资源所做出的综合部署、统一安排，以及对其实施的管理。城市规划对城市整体宏观层面上的空间、资源分配起到了决定性的作用。景观艺术设计应在城市规划的总体指挥下，自觉服从其各项指标的约束，从而使自身融入城市的整体，成为城市的有机组成部分。

建筑设计是针对组成城市空间的细胞——单个建筑实体而进行的设计，以便为人们提供满足工作、生活、学习等需要的室内空间及城市硬质视觉形象。它与景观艺术设计相并列，在城市总体规划这一隐形指挥棒的调度下，一实一虚、一软一硬、一内一外，相辅相成，共同构成完整的人类人造生活空间场所。

园林设计是指，“在一定的地段范围内，利用并改造天然山水地貌或者人为地开辟山水地貌，结合植物的栽植和建筑的布置，从而构成一个供人们观赏、游憩、居住的环境”。也就是说，园林设计是为了创造供人们观赏、游憩、居住的环境而对植

物、土地、水体和建筑等要素所展开的规划和设计。随着经济和技术的发展，园林设计要素的种类也在不断地丰富和增加。

传统园林绝大多数是为少数人私有的，而现代园林已大大超出宅院、别墅和公园的范畴，泛指为城市中的人们提供游憩的绿地场所。本文所提及的园林均指现代园林。

景观艺术脱胎于园林艺术母体，这从景观艺术的发展史中不难看出。大量传统园林中所积淀的对于景物和空间的经典艺术处理手法，在现代景观艺术中依然鲜活并起着重要作用。所不同的是，景观艺术所涉及的范围更广，它渗透到了现代人生活的各个角落，手段也更为丰富和灵活。园林艺术则是以植物为主要构景要素的景观艺术设计，是景观艺术之树的一个重要分枝，花草树木的合理配置占据其设计的重要地位（图 1-1-5）。

四、景观艺术设计的分类

景观的分类方式是多种多样的，可以按性质及使用功能分，按景观的布局形式分，按景观的隶属关系分，按年代、地域分，等等。其中，按性质及使用功能和景观的布局形式划分，是最常见和最基本的两种分类方式。

随着现代经济的发展以及人们生活方式的不断衍化，现代景观若依据不同的性质及使用功能分类，则可谓名目繁多，如风景名胜区、城市公园、

植物园、游乐园、疗养景观、纪念性景观、文物古迹园林、城市广场、城市开放休闲绿地、住区景观、庭院、宅园等等。与之相比，按景观的布局形式分类则显得较为简明而系统，通常可分为规则对称式、规则不对称式、自然式和混合式四类。

从景观艺术设计的角度来看，了解景观布局形式的分类，掌握其不同形式所蕴含的个性及其与具体景观场所功能性质的内在关联，对于具体设计无疑是极为重要和有幫助的。

1. 规则对称式

规则对称式布局方式给人以严肃、庄重、雄伟、明朗之感。此类布局方式通常强调平面构图的均衡对称，具有明显的主轴线。因其两侧景物、建筑布局均需对称，故而要求其用地平坦；若为坡地，也通常将之修整成规则的台地状。在此类布局中，道路常为直线型或有轨迹可循的曲线型，硬质广场也做成规则几何形；植物则做等行、等距式排列，且常被修剪成各种整形的几何图案；水体轮廓也强调几何形，驳岸以垂直严整的形式为主，整形的水池、喷泉、壁泉、涌泉等是其理水的主要形式。该类布局视其规模大小常会设置一系列平行于主轴线的辅轴线及垂直于主轴线的副轴线，并在其交点处设置喷泉、雕塑、建筑等作为对景处理。规则对称式布局方式常被用于皇家园林、政府机关、执法部门、纪念性景观建筑等强调庄重、严肃、盛大、雄伟及礼节性的场所设计中（图 1-1-6）。

图1-1-5 法国巴黎协和广场古典园林景观

图1-1-6 墨西哥帕西奥德拉·穆杰纪念公园

2. 规则不对称式

规则不对称式布局方式给人以自由、活泼、时尚、明快之感。在此类布局平面构图中，所有线条或曲或直都是有规则的、有轨迹可循的，同时又是非对称的，故而其空间格局显得较为灵活自由。其植物种植可采用自然多变的配植方式，不要求做几何整形的人工修剪，水体及驳岸的形式也较为自由多样。此类布局方式较常见于城市中的街头绿地、商业步行街的节点处理、若干公共建筑围合而成的小型公共休闲绿地等（图 1-1-7）。同时，因其平面布局讲求构图的美观及节奏，故也较常用于强调俯视效果的高层建筑底部的小型庭院布局。

3. 自然式

自然式的布局方式以大自然为蓝本，构成生动活泼的景象，给人以自然、轻松之感。自然式的布局方式没有明显的主轴线，水体、道路轮廓线均依照整体设计构思、立意及地形变化而设计，没有一定的轨迹可循。地势起伏自然，建筑造型自由，不强调对称，且与具体地形有机结合。在此类设计中，水体形式以平静、自由、流淌的水体为主，结合瀑布、叠泉、溪流、喷雾等形式，而较少采用人工味较浓的喷泉形式；植物种植师法自然，生物群落层次丰富、布局自由，尊重其自然生长的形态，依照植物不同的生物特性，合理配植，营造符合整体立意的空间氛围。自然式的布局方式常用于城市中的休闲性绿地、公园、度假村、居住区绿地、风景名胜等（图 1-1-8）。

4. 混合式

混合式布局方式是规则式与自然式布局方式的综合使用，在现代景观设计中应用较广。在一些规模较大的景观规划设计中，人们往往在最重要的构图中心及主要建筑物周围采用规则式布局，而在远离它的区域采用渐变的方式，利用地形的自然变化及植物的种植方式逐步过渡到自然式的布局状态。这样的布局既有规则式整齐明快的优点，又具备了自然式活泼、生动富于变化的特征，赋予游人更加丰富多样的体验。

上述四种布局形式各具特点，各有所长，没有好坏优劣之分，关键在于设计师要结合具体的用地条件、使用人群、用地性质、周边环境等因素，综合考虑，才能优化出最为合理恰当的布局形式，才能合理配植，营造出符合整体立意的空间氛围（图 1-1-9）。

图1-1-7 美国越战纪念碑景观

图1-1-8 日本东京国家园林博物馆景观

图1-1-9 自然式的布局景观形式

第二节 景观艺术设计的历史源流与发展

一、景观中的绘画、雕塑、建筑、规划、园林

景观艺术设计作为一门环境艺术，涉及众多学科，综合性极强。它既具有科学性，又具有艺术性，要求设计师具有广博的知识积累和深厚的人文修养，以及考虑问题的系统性思维和处理问题的综合能力。这对于初学者来说的确存在相当的难度，千头万绪从何入手是每位初学者都会遇到的问题。但事实上，万事万物都有着自己的规律。正如所有其他学科一样，人们在长期的生活实践过程中积累了大量景观艺术设计方面的经验和一整套行之有效的工作方法。

城市是人类文明积淀和技术创新的聚集地。千百年来，人类始终梦想着拥有诗意的栖居地，即安全、可亲、舒适、高效、美丽的家园，并为此付出了一代又一代人的不懈努力。随着社会经济的不断发展、城市化进程的不断迈进，以及社会分工的不断细化，人们从各自的不同领域、不同层面、不同角度关注、研究着城市的昨天、今天、明天，乃至更为遥远的未来。城市发展建设的研究与实践呈多学科交叉互补共生的态势已是现实与必然，其中主要学科专业有城市规划、城市景观艺术设计、城市设计、建筑设计、园林设计等，而景观艺术设计作为其中的一个新兴学科专业领域，正日益受到人们的重视。它与其他众多学科在研究对象、研究内容和研究方法，以及解决设计问题的路径与手段等方面既有区别又有联系。

1. 城市规划

城市规划是指在一定时期内，依据城市的经济、社会发展目标及其发展的具体条件，对城市土地及其空间资源的利用、布局以及各项建设等做出

的综合部署和统一安排，以及对其实施的管理。城市规划拥有相对宽广的研究对象和领域。它通过对城市土地和空间资源的预期安排、协调城市各组成要素在空间上的相互关系，来实现经济、技术、社会、环境等要素的综合规划，追求的是经济效益、社会效益、环境效益三者的平衡发展。

城市规划的具体操作通常分为总体规划和详细规划两个阶段。总体规划是从宏观层面上把握全局性的城市性质、规模、发展方向、空间布局、结构形态、发展时序等问题；而详细规划则解决具体的建设问题，是为管理和下个阶段的修建性详细规划（具体项目设计）提供整体控制的依据（设计要点）。其中详细规划偏重于技术经济指标，更多地涉及工程技术问题，其成果偏重于二维及法律政策性条款，而设计图纸和方案则居于从属地位（图 1-2-1）。

图1-2-1 美国旧金山九曲花街景观对景布局

2. 城市景观艺术设计

城市景观艺术设计应在城市规划的总体指挥下，自觉服从其各项指标的约束，从而使其自身在融入城市的整体和成为城市有机组成部分的同时，提升城市空间的艺术品质（图 1-2-2）。

图1-2-2 美国旧金山芳草草地公园

3. 城市设计

城市设计是社会发展专业化和学科交叉的产物。“城市设计是对城市环境进行的设计”，其“主要目的是改进人的空间环境质量，从而改进人的生活质量”。“城市设计主要考虑建筑周围或建筑之间，包括相应要素，如风景或地形，所形成的二维空间的规划布局和设计。”总之，城市设计是对包括人和社会因素在内的城市形态空间对象进行的设计，其意义在于优化组织城市开放空间，特别是建筑之间的城市外部空间。

较之城市规划，城市设计更关心具体的城市生活环境和与人的活动相关的环境、场所的意义，以及人们对实际空间体验的综合评价；更侧重于建筑群体的空间格局、开放空间和环境的设计，以及建筑小品的空间布置和设计等。较之建筑设计和园林设计，城市设计更注重对环境和整个城市进行全面系统的分析和准确评价，更多地反映社会大多数人的长远利益和意志。城市设计是城市规划的补充、深化和延伸。它通过制定法则的形式为建筑设计及园林设计提供空间形体的三维轮廓和由外向内的约束条件，从而在城市规划与建筑设计、园林设计之间架设了有效的桥梁，并起到了缓冲作用（图1-2-3）。

城市设计是景观艺术设计的重要基础，其涉及建筑物的城市空间部分的原则，是城市景观艺术设计进行再设计与深化的依据。

图1-2-3 美国威廉姆斯广场景观

4. 建筑设计

建筑设计是指对城市中某一具体单体建设项目进行的设计，通常是建筑师受业主或发展商委托，依据其拟定的项目设计任务书及城市规划管理部门依据详细规划拟定的设计要点来展开设计。尽管建筑师们总是竭尽全力地在实用、经济、美观之间制造平衡点，或在建筑实体和城市空间之间寻求最优关系，或在业主利益和公众利益之间寻找最佳契合点，但由于城市中的建筑毕竟分属于不同的团体或个人，他们有着各自不同的局部利益，而建筑师与他们事实上是一种雇佣关系，这就决定了建筑设计最终取决于建筑师及其业主的利益取向和审美价值取向。因此，相对于景观设计形象等整体环境利益来看，建筑设计往往带有局限性。无论一栋建筑单体设计得如何精妙绝伦，倘若它与周围空间环境及其他建筑实体缺少对话与联系，即当与城市整体空间环境无法达到良好的契合时，它便难以发挥其对于城市景观形象建设所应有的社会效益，有时甚至还会起到负面作用（图1-2-4）。

图1-2-4 澳大利亚伊斯特兰（Eastland）城市图书馆建筑实体和城市空间之间的关系

建筑设计与景观艺术设计的关系是并列的，在城市总体规划这一隐形指挥棒的调度下，它们互为依存、相辅相成，共同构成人类创造的完整生活空间场所。

5. 园林设计

虽然园林设计在世界各国有着各不相同的称谓、性质和规模，但均有一个共同的特点，即“在一定的地段范围内，利用并改造天然山水地貌或者人为地开辟山水地貌，结合植物的栽植和建筑的布置，从而构成一个供人们观赏、游憩、居住的环境”。古代园林景观绝大多数为少数人所私有，而现代园林设计的内容已大大超出宅院、别墅和公园的范畴，并在此基础上得到进一步的拓展和延伸。它直接面向最广泛的普通大众，几乎遍及人们活动的场所，如城市居住区、商业区、文教区、工业区等；其造景要素也在原先四要素的基础上借助现代科技增加了声、光、电等多种元素，并泛指为城市中人们提供游憩的公共绿地场所（图 1-2-5）。

图1-2-5 东京都杉并区大田黑公园和式庭院园林景观

在城市的空间范畴内，园林设计是城市景观艺术设计的一个重要组成部分。现代园林设计，是以植物要素为主的景观艺术设计，花草树木的合理配置占据其设计的首要地位。人性化的园林设计，为城市局部环境的改善起到了一定的调节作用。

二、景观艺术与人文环境设计

景观设计与人们的生活密切关联，它的最终目的在于满足人们的使用要求与心理需求，创造更为美好的生活环境。景观设计师通过对景观空间形态的营造，来表达自己对于使用人群的关怀和使用行为的理解；而纯粹将景观设计形式化、神秘化，其实是对设计的误解。因此，景观设计师应当摒除“唯我思想”，强化“为他意识”。景观设计师鲍尔·弗雷德伯格（Paul Friedberg）谈到，他在设计纽约城市公园景观时，曾煞费苦心地为老人提供了一个“他们自己的场所，这个场所特意避开那些曾与他们共同混杂在一个大广场的闹闹嚷嚷的人群”，但不久鲍尔便发现，老人躲开了那个为他们准备的地方。老人并不祈求幽静，他们更愿意回到人行道上。导致这种情况发生的原因正是老年人特有的行为心理：老年人群害怕孤独寂寞，他们渴望与人交流，更愿意待在人多的环境中。因此对于景观环境中人的行为的研究应侧重于考察、分析、理解人们日常活动的行为规律，例如空间分布、环境特征、使用方式及其心理特征等因素对人们行为的影响，这是设计人性化景观环境的前提条件（图 1-2-6）。

图1-2-6 澳大利亚布朗格鲁（Barangaroo）滨水步道大众的行为特征

景观人文环境设计是一门以多学科交叉的方法来研究人与环境、行为与场所之间互动关系的科学。全面系统地进行环境行为与人文环境设计理论的基础研究及其应用，具有非常现实的意义。

1. 景观人文环境与人的行为特征

就空间形态而言，景观空间的存在形式分为面域空间与线性空间两类，不同形态的空间有“动态”与“静态”之分。动态空间给人一种可穿越和流动性的心理感受，往往是一种线性的空间形态；静态空间给人一种逗留、活动与交往的心理感受，包括广场、绿地、院落等类型，具有一定的向心性和围合性。

从空间的使用要求与特性的角度出发，美国学者奥斯卡·纽曼（Oscar Newman）提出了人的各种活动都要求有与之相适应的领域范围的观点。他把居住环境区分为由公共性空间、半公共性空间、半私密性空间和私密性空间四个层次所组成的空间体系。对于属于公共空间的景观环境而言，可以将其划分为公众行为空间与个体行为空间两大类。

（1）公众行为空间

公众行为空间对应于群体行为，是给群体市民使用的场所，包括街头绿地、公园、广场和花园等，也包括更小范围的公共空间，如宅前道路、空地、公共庭院以及小型活动场地、绿地、花园等。公众空间的行为类型包括群体健身、舞蹈、集会、表演等活动，其特征为空间开阔、彼此通视、场地平坦或有微坡，有围合感，场地具有集聚效应，中心往往存在一个核心空间可以开展各类活动。

公众行为空间设计的关键在于有效提高场地利用率，并满足多种活动需求。因此，恰当的空间尺度、围合感，有效的功能组织，适宜的环境设施是公众行为空间设计应着重研究的方面。

理想的公众行为空间会成为市民进行户外活动和交往的主要场所，而不恰当的环境设计则会造成景观环境中无人问津的空白地带。人性化的景观设计应努力为市民创造适宜人们活动休憩的户外公众行为空间（图 1-2-7）。

图1-2-7 美国萨克拉门托（Sacramento）经济适用房公共庭院景观

（2）个体行为空间

个体行为空间是指相对于群体空间而言，供个体活动所使用的空间环境，包括聊天、运动、休憩等活动类型，同时也包括一些特殊行为和特殊使用方式等。此类空间的特征是尺度较小，设计的关键在于充分考虑到个体行为对于空间的需求，特别是对环境细节的要求，例如宜人的气候、温度，芳香的花草灌木，细腻的铺装材质，人性化的景观设施，等等。同时，还应考虑到空间使用的模糊性和通用性，即在同一种环境里满足多种行为需求的可能性（图 1-2-8）。

图1-2-8 围合领域感较强的个体空间

2. 人的行为与人文环境

景观艺术设计的目的在于通过创造人性化的空间环境，满足不同人群的行为需求。人在景观环境中的行为是景观环境和人交互作用的结果。这个

过程包括人对环境的感受、认知、反应这一连续过程。环境与人的行为之间存在着一定的客观联系：一方面，人的行为影响着环境，人类丰富多彩的户外活动不仅是景观环境的组成部分，甚至还改变着景观环境的本来面貌；另一方面，环境也改变着人的生活方式乃至观念。良好的公共空间能够促进人们的交往，丰富人们的户外生活；特定的空间形式、场所也会吸引特定的活动人群，诱发特定的行为和活动。行为与人文环境的相互影响是客观存在的一种互动关系，所以设计者应充分研究人的行为规律和心理特征，找出环境设计中的共性与规律。这对营造良好的景观环境是十分必要的。

（1）场所性

人不能脱离环境而独立存在，环境对人起着潜移默化作用，人的任何行为或心理变化均取决于人的内在需要和周围环境的相互作用。人的行为会随着人与环境因素的变化而变化，不同的人对同一环境可产生不同的行为，同一个人对不同的环境亦可产生不同的行为。因此，人的行为既受环境的作用，又同时反作用于环境。人们在环境中的感受被称为“场所感”。戈登·库伦（Gordon Cullen）将“场所感”描述为“一种特殊的视觉表现，能够让入体会到一种场所感，以吸引人们进入空间之中”。

（2）本能性

在景观设计中，设计师对环境使用者的充分理解是很必要的。景观师西蒙兹（John O. Simmonds）认为，在景观设计中，人首先保留着自然的本能并受其驱使。所以要实现合理的景观设计，就必须了解并研究这些本能；同时，人们渴望美和秩序，在依赖于自然的同时，还可以认识自然的规律，改造自然。所以，理解人类自身，了解并把握人们在景观环境中的行为与心理特征，是景观设计的基础。

（3）认知性

环境中人的行为是可以被认知的，设计师可以基于此来“规划设计”人的体验。如果人们在景观环境中所得到的体验正是他们所需要的，那这就是一个成功的设计，或是一个“以人为本”的设计。反之，则会事与愿违。景观环境设计应注重人在环

境活动中的心理和行为特征研究，营造出不同特色、不同功能、不同规模的景观空间，以满足不同年龄、阶层、职业的市民的多样化需求。例如，夏日广场上的“树荫”决定了人群的分布，毕竟炎炎夏日里，人们都趋于选择在阴凉的地方休憩，而暴露在阳光下的场地则无人问津。在户外公共空间中，特别是在夏热冬冷的亚热带季风气候带，休憩座椅上空要求夏日遮阴、冬季日照充足，因此落叶乔木是理想的选择；同样，不同的座椅材质也影响着人们的使用频率，因此，座椅的材料应尽量选择导热系数低的木材、塑料等材质，而不是导热系数很高的金属或者石材。再如，人们在景观环境长期使用过程中，由于人和环境之间的相互作用，会在某些方面逐渐形成具有一定规律性、普遍性的行为特征，在环境中表现出很多共性甚至是习惯性的行为。譬如走路取捷径，从众性和趋光性、个体性以及依托性等，这些行为和心理特征都是人文景观环境设计的重要依据与研究内容（图 1-2-9）。

图1-2-9 美国西雅图高铁公园植物景观

三、景观艺术与人的行为心理

1. 环境行为心理相关研究成果

环境行为，即人在环境的影响下所产生的生理及心理的反应与变化，包括外显的活动与内在的情感、态度、认知等。环境行为学认为，环境将影响人的行为，人接触环境所产生的行为活动亦会影响环境本身，并改变环境。城市空间中的景观艺术设

计大多是为了提供适合人们在工作、学习之余放松心情、减缓压力、增进交流的人性化场所。人们在其中活动时大多处于返璞归真的放松状态，其在不同环境中的反应和行为更多地受到人类需求本能的驱使。研究表明，人们在城市公共空间中的聚集趋向及其基本行为，与相关支持有着强烈的共性特征。

2. 马斯洛的需求层次理论

美国心理学家马斯洛（Abraham H. Maslow）曾对人的需求结构进行了长期研究，并在1943年发表的《人类动机理论》一书中首度提出了需求层次论。

马斯洛将人的基本需求按照从低到高的顺序依次分成如下五个层次。

（1）生理的需求：个人生存的基本需求，如吃、喝、住、健康等。

（2）安全的需求：包括心理上与物质上的安全保障，如远离风霜雨雪等自然灾害和野兽的侵袭，不被盗窃和威胁，预防危险事故，职业有保障等。

（3）社交和归属感的需求：人是社会的一员，需要通过交往获得友谊、爱和群体的归属感；人际交往需要彼此同情、互助和赞许，也包括人们对于长期工作和生活所熟悉地区的归属感和依恋。

（4）尊重的需求：包括要求受到别人的尊重和自己具有内在的自尊心。

（5）自我实现的需求：指通过自己的努力，实现自己对生活的期望，从而对生活和工作真正感到很有意义。

3. 行为边缘效应

一个富有魅力的景观场所，其前提必定是一个人气充足的场所。研究表明，人们在场所中的聚集趋向有着强烈的共性特征，了解这些吸引人群逗留的环境共性特征及其心理需求的出发点，对于创建最符合人们功能需求的合适场所无疑有着重要而积极的价值和意义。

心理学家德克·德·琼治（Derk de Jonge）在对荷兰住宅区中人们喜爱的逗留区域进行的一项研究中，提出了边缘效应理论。他指出：森林、海滩、树丛、林中空地等的边缘都是人们喜欢的逗留区

域，尤其是开敞空间的边缘更是备受人们喜爱。在城市公共空间中可以观察到这种情形：人们往往喜欢在一个空间与另一个空间的过渡区逗留，因为在那里可以同时看到两个空间的活动情形，而这些空间亦为人的多种活动提供了行为支持（图1-2-10）。

图1-2-10 大阪市梅田站南区滨水景观逗留边缘效应

边缘区域在城市景观环境的空间使用上之所以受到青睐，是因为人们对于安全感和社交的需求。处于森林的边缘或背靠建筑物的立面，有助于个人或团体与他人保持距离，有助于人们在自己暴露不多的情况下看清周围的一切，即满足隐蔽地观察这样一种安全的心理需求。此种情形能够使身处其中的人们彻底放松心情，更好地享受闲暇的乐趣。由此可见，在城市景观环境设计中，有意识地组织具有边缘效应特征的空间是很有必要的，而具有这些特征的空间主要表现为过渡空间。

4. 景观空间中人的行为及相关支持

根据扬·盖尔（Jan Gehl）的户外空间理论，户外活动可以划分为三种类型：必要性活动、自发性活动和社会性活动。每一种活动类型对于物质环境的要求都大不相同。必要性活动主要是指上班、上学、购物、等人、候车等活动；自发性活动是指人们玩耍、小憩、散步、驻足等活动，这类活动有赖于外部物质条件的支持；社会性活动是指发生在城市公共空间中、依赖于他人参与的各类活动，如交谈、打招呼、做游戏等公共活动，以及仅以视听来感受他人的被动式接触。

研究发现，行为支持及物质环境不足时可以阻碍甚至扼杀可能发生的活动；相反，充足的行为支持和良好的物质环境设计，可以为更广泛活动的产生创造条件。下面针对景观艺术设计研究的重点，结合自发性活动和社会性活动的特点，来分析城市景观空间中步行环境场所的相关行为支持。

(1) “散步”的行为支持

人在景观空间中的散步空间需求，不同于日常的步行要求。散步活动往往和欣赏美景等一系列其他活动结合在一起，步行线路的设计极为重要，倘若散步的路程一览无余，步行活动就会变得索然无味。同时设计中的主要步行道应该平缓且适于人的行走；而其他的小径则可采用适当的粗糙质感的路面材料进行铺装并适当引入高差的变化，因为蜿蜒而富于变化的散步道会使步行变得更加富有情趣，令人心情愉悦。但当主要步行道有高差变化的时候，应同时设置平缓的坡道，以满足通用设计的要求（图 1-2-11）。

散步道通常都比较狭窄，因此可以充分利用边缘效应，而不是盲目地增加座椅的数量。常见影响座椅布局的因素有以下几点：

①边缘效应促使场地四周和空间边界的座椅比处在空间当中的座椅更受欢迎。

②朝向与视野良好对于座位的选择也起着重要的作用。

③有良好遮阴和通风效果的座位更受青睐。

图1-2-11 美国得克萨斯州旧金山市九曲花街步道景观

除了基本座位以外，在设计台阶、植坛、矮墙等空间中的其他构件时，应考虑其作为隐性座位的作用。城市公共空间设计中多个区域的划分，为各种类型的使用人群提供了不同的选择。人们在这里既可以小憩、会友，又可以浏览观光、享受生活。空间边缘的多种可供依靠的柱子、座椅和台阶等，可为许多“休憩”行为提供支持。通常由坡道和台阶组合、联系起来的两个不同标高的平面区域，会成为最受欢迎的静态活动区域，因为它除了可以满足人们的多功能需求以外，还可作为极佳的观景点，而且坡道和台阶的组合本身就能产生有趣的空间效果（图 1-2-12）。

(2) “观看”的行为支持

城市化造成的拥挤和现代生活中人际关系的日益冷漠，使人们的视野越来越狭窄和局促。基于人类的社会性特征，向往在公共空间中与他人交往、观看他人活动等，是现代人对闲暇生活的迫切需要。因而在城市公共空间中，对人的“观看”行为的支持亦是景观设计的重要方面。

居高临下常常会获得良好的视野，因此在景观空间中设置适当的制高点，并确保良好的视野和畅通的视线通道是很有必要的，就像剧院中观众席常常被设计成阶梯状那样。这种阶梯形式也可以借鉴到城市公共空间的景观设计中来。另外，设计师还可利用地形变化，使不同类型的空间借助地形变化得以自然分隔，使原本较大的场地变成多个具有人

图1-2-12 美国凯蒂小径步道景观

景观艺术设计

性尺度的空间场所。与此同时，上部的空间自然拥有了居高临下的有利位置，放眼远眺下部的人群和风景可令人获得极大的心理满足（图 1-2-13）。

（3）“聆听”的行为支持

长期身处喧哗的闹市之中，人们渴望能更多地倾听自然界的聲音，如水流声、鸟鸣声、松涛声、雨打芭蕉声等。特别是水流声这种源自人类与生俱

来对水的依赖和亲近感的声音，对缓解人们的紧张情绪有着不可忽视的作用（图 1-2-14）。因此，在可能的情况下，景观设计应该设置不同方式的水体。

总之，要重视景观场所中的活动主体——人，就要有意识地运用行为因素，根据人的需求、行为规律、活动特点等，以人为中心进行城市景观环境的设计构思，以营造具有活力的城市公共空间。

图1-2-13 美国坎伯兰公园中公众观看行为

图1-2-14 伦敦戴安娜纪念公园公众“聆听”行为支持